DOCUMENT-RESSOURCES

Références

Ateliers

Glossaire

Bibliographie...

Exposition « Les Insolites »

29 juin – 15 mai 2011

LES ATELIERS (au choix pour chaque groupe)

Ateliers conçus en collaboration avec les étudiants en BTS Design de produit et leurs professeurs d'arts appliqués du lycée Jean Monnet à Yzeure (03).

DE LA MATIÈRE AU COSTUME

Façonner des petits paquets de curiosités, des collections de matières et inventer trames et textures pour une seconde peau.

Objectifs de l'activité

Découvrir et jouer avec les formes, les structures et les volumes des costumes. Expérimenter des matériaux, des supports et des procédures. Engager de nouveaux moyens d'expression à partir de la potentialité des matières. Concevoir et réaliser des actions à visées expressives et artistiques. Solliciter l'imaginaire.

Déroulement de l'activité

Exploration de matières, manipulation, transformation, valorisation, assemblage pour créer de nouvelles textures, des trames supports à la création de structures de costumes ou de décors.
Ces expérimentations permettent d'aborder les notions de formes, couleurs, rythmes, aspects, motifs… Elles font référence aux parures d'écailles ou de plumes et à la peau.

Le résultat des manipulations prend la forme d'un cabinet de curiosités, d'un costume comme un musée personnel, d'un panneau décor de matières, d'une collection qui peut être complétée après le retour dans la structure par d'autres choix de matières.

Matériel (fourni)

Matériaux et objets de récupération : papiers, mousses, bois, plastique, éponges, films et sachets plastiques, ficelles et liens…

Pistes et thèmes de travail

Formes, matières, reliefs, textures et volumes – Peau, plume, écaille, écorce, carapace, armure – Détournement et récupération – Costumes et décors de scène – Cabinet de curiosités et musées.

MATIÈRES DÉMASQUÉES

Construire un masque de papier, à partir duquel se dévoileront matières et personnages imaginaires.

Objectifs de l'activité

Découvrir et jouer avec les formes, les structures et les volumes des costumes. Expérimenter des matériaux, des supports et des procédures. Engager de nouveaux moyens d'expression à partir de la potentialité des matières. Concevoir et réaliser des actions à visées expressives et artistiques. Solliciter l'imaginaire.

Déroulement de l'activité

Réalisation d'une structure de tête – masque – à partir de la manipulation de papiers, la répétition de formes jointes.
Explorations multiples de papiers divers et de leur façonnage, leur torsion ou leur enroulement, associés ou non à d'autres matières.

Les éléments ainsi constitués et assemblés permettent d'habiller la structure pour peu à peu donner vie à un personnage.
Les masques pourront être complétés, portés et « joués » de retour dans l'établissement.

Matériel (fourni)

Tous papiers (journal, magazine, papier de soie, aluminium, dentelle..), intissés, tissus, matériaux de récupération…

Pistes et thèmes de travail

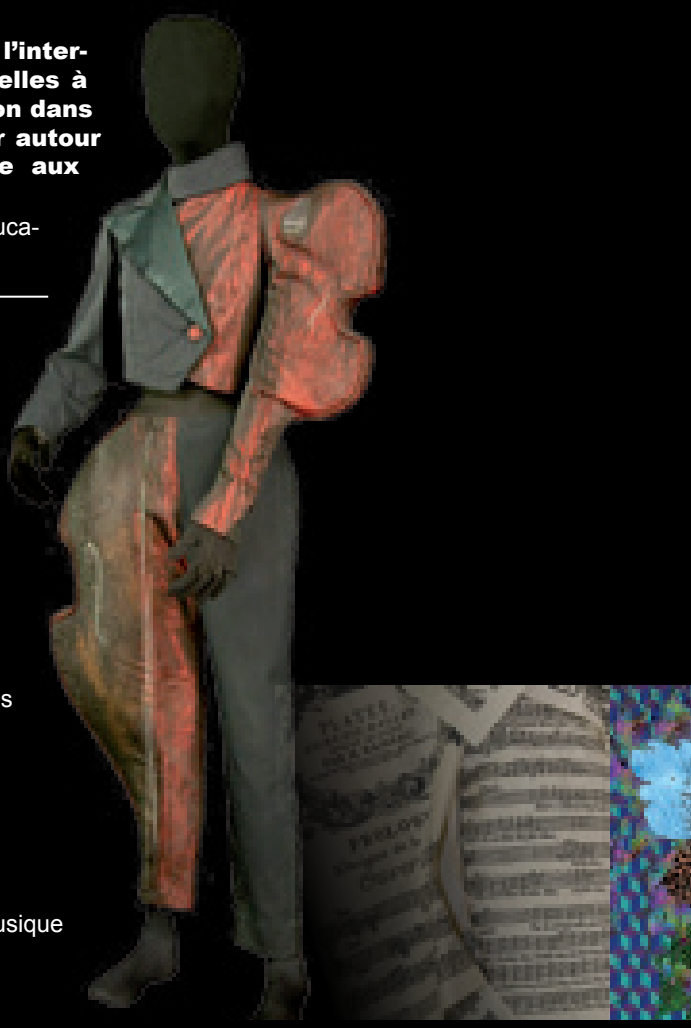
Papiers – Volumes, sculptures, structures, armatures – Masques – Visages et grimaces – Comédie – Cacher et montrer – Costumes de scène et accessoires de tête.

Costume de Bernard Daydé pour *Bacchus et Ariane*, 1967 / Détails de costumes

MATIÈRE SONORE

Découvrir des sonorités « insolites », analyser l'interprétation d'une œuvre et en « re-créer » de nouvelles à partir des costumes de l'exposition, étudier l'illusion dans la musique, autant de pistes de travail à exploiter autour des matières sonores, tout en faisant référence aux différents courants musicaux du XXe siècle.

Les mercredis et lundis, atelier encadré par un professeur d'éducation musicale.



Objectifs de l'activité

Découvrir et jouer avec les sons. Aborder la création musicale : combiner, superposer, organiser différentes sonorités (vocale, instrumentale, matérielle). Faire la différence entre le bruit et la musique.

Déroulement de l'activité

Découverte sonore à travers des exercices vocaux, manipulation d'instruments et écoute de sonorités textiles. Définition des paramètres sonores (timbre, intensité, durée, hauteur). Création musicale dans le style de *Stripsody* de Cathy Berberian. Réalisation écrite et chantée. Écoute d'œuvres du XXe siècle.

Matériel (fourni)

Papier, crayons, instruments, tissus.

Pistes et thèmes de travail

Les paramètres sonores, la voix, la musique concrète, la musique électro-acoustique, les musiques électroniques…

UNE HISTOIRE, DES COSTUMES

(Dès 3 ans)

Écouter et partager des histoires. Pour voyager, donner envie à chacun de dessiner, écrire et raconter. Chaque histoire, lue à haute voix, s'accompagne d'un temps de création en atelier.
En partenariat avec la Ligue de l'enseignement, fédération de l'Allier, et dans le cadre de l'opération « Lire et faire lire ».

Objectifs de l'activité

Transmettre aux enfants le plaisir de la lecture. Établir des liens entre texte et image, histoire, décor et personnage. Développer des liens intergénérationnels. Solliciter l'imaginaire.

Déroulement de l'activité

Lecture d'une histoire à haute voix par groupes de 5 personnes environ. Discussion et réalisation d'une production (dessin, volume, collage, peinture, textile…) en lien avec l'histoire lue.

Matériel (fourni)

Albums proposés à la lecture au choix :
- *Va-t'en grand monstre vert !*, E. Emberley, 1996 (Cycle 1)
- *Animaux à mimer*, S. Tretiakov, A. Rodtchenko, MeMo, 2010 (Cycles 2 et 3 et collège).

Pistes et thèmes de travail

Les contes, histoire, décor, personnage, costume – Identification des personnages – Lecture, écriture, jeux de mots, transformation et détournement – Illustration.

Costume d'un instrument, d'après Philippe Guillotel dans *Tutti*, 1987 / Costume d'Arcimboldo, d'après Dominique Louis dans *La Tempête*, 1998

COSTUMES VIRTUELS

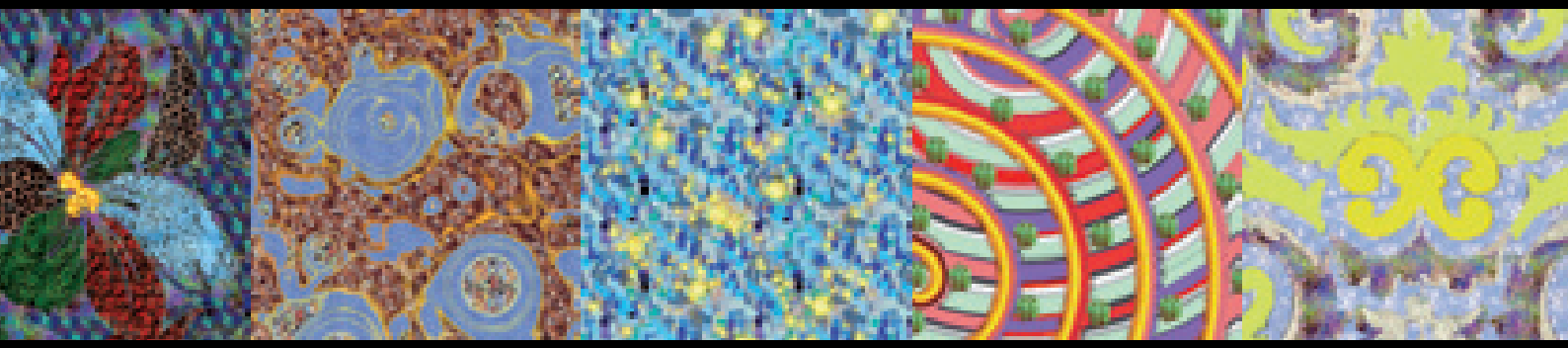
Réaliser des créations numériques, décors et costumes, à partir des matières de l'exposition, du réel au virtuel. En lien avec la plateforme e-cncs.
(renseignements sur www.e-cncs.net)

Objectifs de l'activité
Découvrir et manipuler des outils numériques.
Expérimenter les matières, les formes et les couleurs par le biais d'outils réels ou virtuels utilisant les nouvelles technologies.
Confronter une pratique artistique virtuelle et réelle.

Déroulement de l'activité
Découverte de la plateforme e-cncs. Réalisation concrète d'un décor ou d'une maquette de costume à partir de divers matériaux dont le textile. Insertion des créations sous un logiciel de traitement d'images. Créations graphiques et manipulations numériques à partir des maquettes précédemment réalisées.

Matériel (fourni)
Textile, matières diverses, peinture, colle, ciseaux appareil photo, ordinateurs…

Pistes et thèmes de travail
Les nouvelles technologies, le multimédia, le virtuel – La création 3D, les films d'animation, le traitement de l'image – Les réseaux sociaux, les dangers d'internet – Les jeux vidéos – David Hockney (œuvres numériques).



CROQUONS !

Réaliser dans l'exposition et en atelier des croquis d'observation en noir et en couleurs.

Objectifs de l'activité
Aborder quelques notions élémentaires de dessin et de mise en couleur. Éduquer le regard. Observer les costumes, leur allure, leur mouvement, les matières, les lignes, les formes.

Déroulement de l'activité
Réalisation de croquis d'observation rapides ou détaillés avec une intention. Mise en couleurs, annotation et transformation.

Matériel (fourni)
Papier, crayons, feutres, couleurs, peinture, encres, chutes de tissus…

Pistes et thèmes de travail
Le dessin, la ligne, le trait, le mouvement, la couleur, l'expression (français, arts visuels, histoire des arts).

ATELIER À LA CARTE

Atelier(s) autour d'un thème ou d'une œuvre en particulier, à la demande et en réponse à des projets culturels, des projets de classe ou d'établissement.

Objectif de l'activité
Apporter dans la mesure du possible une réponse adaptée aux demandes des enseignants et aux projets pédagogiques en cours (notamment pour les écoles spécialisées, les classes à options « arts du spectacle » ou les projets particuliers).

Déroulement de l'activité
Réalisations plastiques et/ou techniques (costumes sur silhouette ou taille réelle, maquette de décor, broderie…). Rencontre, travail avec des professionnels artistes, artisans ou techniciens.
Ces ateliers peuvent occasionner un coût supplémentaire.

Matériel (fourni)
À préciser selon les demandes.

Pistes et thèmes de travail
À définir selon le projet.

Détail du costume de Laurent Pelly pour *La Folie* dans *Platée*, 1999 / Créations numériques dans le cadre d'un atelier *Création et univers 3D*, au CNCS, 2010

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

— PISTES ET THÈMES DE TRAVAIL - RÉFÉRENCES ARTISTIQUES —

**Ces références peuvent être abordées avant ou après la visite et l'atelier.
Elles se rapportent aux œuvres — costumes, décors, spectacles (écrits ci-dessous entre parenthèses, en gras et italique.) — et thèmes présentés dans l'exposition.**

Mathématiques

- Formes et motifs
- Volume et espace (figures planes et en volume)
- Symétrie et asymétrie

Éducation physique et sportive

- Danse et expression corporelle
- Corps-espace-costume
- Jeux Olympiques d'hiver

Sciences et technologie

- Le corps humain (la voix, la respiration, les mouvements corporels…)
- Le squelette
- Faune et flore aquatique
- Conditions de conservation d'une œuvre (dépoussiérage, climat, lumière, environnement…)
- Les matières textiles : types, procédés de fabrication, des plus anciennes aux nouvelles technologies
- Nouveaux matériaux : plastiques et composites
- Effets d'optique : imagerie lenticulaire, art cinétique, hologramme…
- Éclairage (scène et costume)
- Théâtre et scène : technique, astuces, régie et fonctionnement
- Test de Rorschach

Histoire et géographie

- Périodes historiques : Antiquité (Guerres puniques, Grèce antique, Empire romain…), Empire oriental, Moyen-Âge, Grandes découvertes des XVIe et XVIIe siècles, XVIIIe siècle, XIXe siècle, colonisation, esclavage **(*Christophe Colomb*)**, histoire de l'Écosse (***La Tragédie de Macbeth)***, Guerre des Deux-Roses **(*Richard III*)**…
- Episodes bibliques **(*Samson et Dalila*, *La Tour de Babel)***
- Fêtes populaires **(Fête des vignerons à Vevey)**
- Légendes antiques et barbares ***(Salammbô)***

Pratique et références artistiques, histoire des arts

Arts du langage et références littéraires

- Mythologies grecque, romaine, germanique et nordique
- Légendes norvégiennes ***(Le Vaisseau fantôme)***
- Œuvres littéraires : *L'Enéide* de Virgile / *Médée* d'Euripide / *Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut* de l'Abbé Prévost / *Mille et un jours* de François Pétis de la Croix / *La Belle au bois dormant* de Perrault / *Le Fantôme de l'Opéra* de Gaston Leroux / *Les Contes d'Hoffmann* / *Electre* et *Antigone* de Sophocle ***(Les Atrides et Agamemnon)*** / *La Boîte de Pandore* et *L'Esprit de la terre* de Frank Wedekind **(*Lulu*)** / *Les Mamelles de Tirésias* d' Apollinaire / *Pelléas et Mélisande* de Maurice Maeterlinck / *Gambara* de Balzac et *Robert le diable* d'Aragon ***(Robert le diable)*** / *Salammbô* de Flaubert / *Œdipe roi*, *Œdipe à Colonne* de Sophocle / *Macbeth* et *Richard III* de Shakespeare / *Caligula* de Camus / *Ondine* de Friedrich de la Motte-Fouqué et de Jean Giraudoux / *L'envers du Music-hall*, *Vagabonde* de Colette **(*Feu le Music-hall*)** / *Les mémoires de Mr Schnabelewopski* de Heinrich Heine **(*Le Vaisseau fantôme)*** / *Le Seigneur des Anneaux* de Tolkien / *Les Fables de La Fontaine* / Les chansons de geste **(*Obéron ou Le Cor magique*)** / *Nibelungenlied*, poème épique germanique du Moyen-Âge **(*La Walkyrie*)**

Arts du son et références musicales

- Thèmes et œuvres (musiques classiques, opéras, ballets, musiques populaires) :
les représentations du fantastique / musique et mythologie (grecque, latine, germanique…) / thème d'Orphée (*L'Orfeo,* opéra de Monteverdi ; *Orphée et Eurydice,* opéra de Christoph Willibald Gluck ; *Orphée aux enfers,* opéra d'Offenbach ; *The Orphee Suite pour piano* de Philip Glass…) / adaptation du *Songe d'une nuit d'été* en musique (*The Fairy Queen*), « mask » ou semi-opéra d'Henry Purcell ; *Oberon*, opéra de Carl Maria von Weber ; *Le Songe d'une nuit d'été*, ballet de John Neumeier sur la musique de scène de Felix Mendelssohn (1843)… / adaptation d'*Ondine* en musique (*Ondine,* poème musical de Ravel) / adaptation de *La Tempête* en musique (*Musique de scène pour « La Tempête »* de Sibelius ; *Sonate n°17* de Beethoven) / adaptation de *Roméo et Juliette* (*Roméo et Juliette*, symphonie dramatique de Berlioz ; *Roméo et Juliette*, ouverture de Tchaïkovski ; *Roméo et Juliette*, ballet de Prokofiev ; *Roméo et Juliette* opéra de Charles Gounod ; *Roméo et Juliette* opéra de Pascal Dusapin ; *Romeo & Juliet* chanson de Dire Straits, album *Making Movies* ; *Romeo had Juliet* chanson de Lou Reed, album *New York* ; *Roméo kiffe Juliette* chanson de Grand Corps Malade, album *3ème temps*…) / *Der Ring des Nibelungen* opéra de Wagner **(*La Walkyrie*)** / *I belong to you* chanson de Muse, album *The Resistance* (***Samson et Dalila***)

Costume de la Pompadour, d'après Jérôme Kaplan dans *Feu le music hall*, 2004 / Costume de licorne, d'après Jean Cocteau dans *La Dame à la licorne*, 1959

- Techniques : le bruitisme (Russolo) ; la musique concrète et électro-acoustique (John Cage, Shaeffer, Xenakis, Stockhausen, Henry…) ; les paramètres sonores (timbre, intensité, durée, hauteur) ; la voix (John Cage, Cathy Berberian…), adaptation et orchestration : musique du XVIe siècle revisitée ***(La Dame à la licorne)***
- Genres : l'opéra, le ballet, la musique de film (*Le seigneur des anneaux*, *Star Wars*…)

Arts du visuel

- **Mouvements artistiques** : Constructivisme, Bauhaus, Futurisme, Nouveau Réalisme, Tachisme, Symbolisme
- **Œuvres arts plastiques** : *La querelle d'Obéron et de Titania*, Joseph Noel Paton (***Obéron* ou *Le Cor magique***) ; nombreuses œuvres représentant *Bacchus et Ariane* dont Le Titien (***Bacchus et Ariane)*** ; Tapisseries du Moyen-Âge **(*La Dame à la licorne*)** ; *Médée furieuse*, Delacroix ; *Tour de Babel*, Brueghel l'Ancien ; *Le Jardin des délices*, Bosch ; P*ortrait de Mme de Pompadour*, Quentin de la Tour ; sculptures de l'île de Pâques ***(Œdipe roi)*** ; *Portrait de Malatesta*, Mantegna ***(Malatesta)*** ; statuaire grecque / Christian Lacroix **(*La Descente d'Orphée aux Enfers*)** ; *L'Arbre, grande éponge bleue,* Yves Klein, Étienne Martin, *Le manteau*…
- **Artistes** : Arcimboldo ***(LaTempête)***, les frères Le Nain / Brueghel l'Ancien / Max Ernst ***(La Femme sans ombre)***, Benvenuto Cellini, Oskar Schlemmer, Klimt ***(Ariane et Barbe Bleue)***, Kokoschka ***(Elektra)***, Munch ***(La Meua filla sóc jo)***, Picasso, Cocteau, Léger, Sonia Delaunay, Arman, Annette Messager, Christian Boltanski, Joël Hubaut, Marie Beltrami, Lucie Duval, Yinka Shonibare, Louise Nevelson, Peter Fischl et David Weiss, Rebecca Horn…
- **Pluridisciplinarité artistique** : arts plastiques, mode, objet et scène (par exemple : Christian Boltanski avec Dominique Bagouet, Miquel Barceló avec Josef Nadj, Mariaelena Roqué, Fred Sathal…)
- **Bandes dessinées** : *Médée* d'Ersel et Renot, *Maus* d'Art Spiegelman ***(La Chauve-souris)***, œuvres de science fiction et fantastiques
- **Art et histoire du tatouage**
- **Objets et matières dans les arts plastiques**

- Cinéma et audiovisuel

Médée de Pasolini, *Mars Attack* de Tim Burton, *La Cité des femmes* de Fellini ***(Perelà)***, *Aelita*, d'après la pièce de Tolstoï, *Dark Crystal* de Jim Henson et Frank Oz…

Arts de l'espace

- Lieux de représentations théâtrales (points de vue géographique, historique, architecture intérieure et extérieure)
- Histoire et architecture du CNCS

Arts du quotidien

- Design et détournement
- Histoire et métiers du costume, de la mode
- Couturiers et costumiers : Christian Lacroix, Thierry Mugler, Paco Rabanne, Coco Chanel, Geneviève Sevin Doering, Issey Miyake, Hussein Chalayan…
- Costumes à attributs des ballets de cour
- Les métiers d'art et la scène
- L'héraldique

Arts du spectacle vivant

- Théâtre : coulisses, maquillage, tragédie
- Le théâtre/happening, Tadeusz Kantor
- Le butô (***Peut-on danser le paysage ?***)
- Folklore slaves : mazurka (danse polonaise), csàrdàs (danse hongroise) (***Coppélia ou la fille aux yeux d'émail***)
- Le kathakali, théâtre dansé indien ***(Cycle Les Atrides / Agamemnon)***
- Traité de danse de Gregorio Lambranzi « Neue and curieuse theatralische Tantz-Schul » 1716 ***(Tantz-Schul)***
- Œuvres et artistes : spectacles de James Thiérrée (par exemple *La Symphonie du hanneton*), *Das Triadische Ballet* (*Ballet Triadique*) d'Oskar Schlemmer

Patrimoine et institution muséale

(histoire, missions, collections…)

Découverte des métiers de la scène et des musées

Costume de l'évêque d'Ely, d'après Abd'el Kader Farrah dans *Richard III*, 1972

GLOSSAIRE
— AUTOUR DU COSTUME DE SCÈNE —

Lorsqu'il programme une œuvre, le directeur du théâtre choisit un metteur en scène, ou un chorégraphe pour les ballets. Ceux-ci s'entourent d'une équipe, décorateur, costumier, éclairagiste, avec laquelle ils vont mener à bien le projet artistique. Décors et costumes sont réalisés d'après des maquettes par les ateliers du théâtre ou par des ateliers extérieurs.

Costumes de scène

Au même titre que les décors, les costumes sont des éléments de la scénographie. Leurs couleurs, leurs lignes, leurs mouvements en font des composants décoratifs du spectacle. Ils servent à la compréhension de l'histoire parlée, chantée ou dansée et renseignent sur l'époque et le lieu où se déroule l'action. Les costumes sont aussi des éléments physiques pour l'artiste, ils sont la peau de l'acteur.
Une production d'opéra compte en général un nombre très important de costumes, d'une quarantaine jusqu'à huit cents, trois cents en moyenne.

Costumier et maquettes

La maquette constitue la première étape de la réalisation du costume. Avec plus ou moins de précision : styles, formes, couleurs, détails, accessoires, chaussures, chapeaux, perruques, bijoux… sont indiqués par le dessin, son commentaire, des collages, avec parfois le choix des tissus et des ornements…

Le costumier est le créateur des costumes qui seront le plus souvent réalisés par les ateliers. Il doit avoir une grande connaissance des matériaux, de leur résistance, de l'effet qu'ils font sous les éclairages et à une certaine distance. Il doit également faire preuve d'astuce pour résoudre des problèmes techniques, tels que des changements rapides de costumes, des transformations à vue ou des effets spéciaux.

Ateliers de couture

Les ateliers de couture des théâtres sont spécialisés dans la fabrication de costumes de spectacle, dont les techniques se renouvellent à chaque production.

Après la livraison des maquettes, le costumier et le directeur des ateliers de couture en font l'examen et établissent un devis qui doit rentrer dans le budget. Le responsable du spectacle procède à l'échantillonnage, qui consiste à trouver les tissus dans lesquels seront réalisés les costumes. Les tissus doivent souvent concilier plusieurs contraintes techniques de couture : tombé, fluidité, élasticité, tenue… Les échantillons sont référencés et agrafés à la maquette du costume correspondant, et les commandes passées aux fournisseurs.
Le travail de fabrication est ensuite réparti entre les différents ateliers, selon leur spécialisation : atelier flou pour les femmes, atelier tailleur pour les hommes, atelier de décoration pour les ornements.

- le chef, ou premier d'atelier, réalise une toile, première interprétation du costume, coupée et montée dans une toile de coton ; après accord, la toile est démontée et mise à plat pour la fabrication du patron (en papier) de chaque élément du costume ;

- les seconds d'atelier réalisent certains patrons, d'après lesquels ils coupent les tissus et supervisent le travail des couturières et des tailleurs – les tailleurs et les couturières montent le costume, en travaillant et en assemblant les différents éléments. Chaque costume est fait sur mesure pour un artiste donné. Tous essaient leur habit de scène, une ou plusieurs fois, en présence du costumier, qui peut ainsi vérifier le travail et au besoin le retoucher.

Atelier de décoration sur costumes

Au sein des ateliers du théâtre, l'atelier de décoration sur costumes prend en charge toutes les interventions sur le costume que la couture ne permet pas. Entre autres : la couleur, en teinture ou en peinture, le vieillissement, les patines, les volumes pour réaliser masques, armures, grotesques, bijoux… avec des techniques spécifiques au théâtre.

Matière et techniques

Des matières…

Cannetille : fil d'or ou d'argent employé en broderie ou en treillis.

Crin : d'origine animale, poil long de certains animaux (chevaux par exemple), peut être aussi d'origine végétale, car fait de fibres naturelles. Egalement de nylon, se présentant en pièce comme un tissu assez rigide, semi transparent ou en tubes souples de différents diamètres.

Crystal : tissu à l'allure de mousseline, proche de l'organza, 100% nylon qui présente avec une certaine raideur l'aspect transparent du cristal. Se découpe sans s'effilocher, il existe en de multiples couleurs et en irisé.

Éponge : tissu absorbant utilisé pour les linges de toilette, son aspect extérieur de bouclettes très serrées permet de créer une matière inédite, lourde et riche, peinte ou teintée pour des costumes de spectacle.

Études de costume de prisonnier pour *La Chauve-souris*, Elsa Pavanel, 2000 / Études de costume pour *Ariodante*, Francesco Zito, 2001

Ficelle : Petite corde de plusieurs fils qui peut être utilisée telle quelle ou en cordonnet pour réaliser des reliefs de broderies sur les costumes.

Fil de métal : auparavant en or ou en argent véritable, vendu au poids et longtemps employé pour la décoration des costumes. Aujourd'hui remplacé par l'aluminium, le nickel… ou le fil de nylon.

Grob : matière synthétique type PVC à texture de paille écrasée et effilochée, créant des vides et des transparences, puis plastifiée par un vernis. Utilisée en application sur des éléments textiles. Appelé aussi « choucroute ».

Laiton : alliage de cuivre et de zinc, appelé aussi cuivre jaune. Utilisé pour faire des structures, rigidifier des éléments ou dessiner des décorations en relief sur des costumes.

Latex : matériau élastique d'origine naturelle ou synthétique par polymérisation. Utilisé pour ses propriétés de flexibilité et d'adhésion, pour des effets spéciaux de peaux sur les masques en particulier, ou pour des ornements moulés, collés ou recousus ensuite sur les costumes.

Lycra : marque déposée. Composé de fibres élastomères dérivées du nylon qui, mélangées à d'autres fibres, accroissent l'élasticité et l'adaptation à des formes. Utilisé pour les costumes de danse.

Mousse : polymère synthétique souple ou rigide. Expansé dans différentes densités, facile à découper pour réaliser des éléments de décors, des doublures et des capitons.

Néoprène : marque déposée. Premier élastomère synthétique souple servant à faire des gants ou des combinaisons.

Nylon : matière plastique utilisée comme fibre textile dès 1940 pour les bas de femme. Désigne l'ensemble des tissus polyamides.

Paille de fer : minces copeaux de fer mis en bottes, à l'origine utilisés pour décaper des surfaces. Détournés et utilisés en applications décoratives pour le costume de scène (cuirasse, cotte de maille).

Plastazote : marque déposée. Mousse réticulée faite de polyéthylène très résistante, légère et d'une grande facilité de découpe et de piquage. Utilisée naturellement ou doublée de matière textile pour des reliefs sur les costumes.

Polyester : terme générique regroupant des fibres textiles synthétiques issues du pétrole brut qui ne se froissent pas (ex. Tergal). Aujourd'hui, comprend aussi de nouveaux textiles issus du recyclage des bouteilles de plastique.

PVC : tissu enduit de chlorure de polyvinyle, souple ou rigide, tissé ou en maille. Totalement transparent ou opaque, peut se découper, se coudre ou se souder.

Raphia : fibre textile naturelle très solide qui se teint et sert à faire des liens, des tresses, des cordages pour des effets décoratifs sur les costumes.

Résine : produit synthétique thermodurcissable pour fabriquer des matières plastiques. Appliquée souvent par transfert sur des moulages en terre pour réaliser des masques, des cuirasses ou des éléments architecturés.

Rhodoïd : marque déposée. Matière plastique à base d'acétate de cellulose transparente. Découpée en petits éléments fixés sur les costumes, elle donne un effet d'irisation.

Serpillère : toile « grosse et claire » en fil d'étoupe dont les mailles lâches servent de support à un autre tissage avec des fils de laine, de la ficelle ou autres, donnant un style ethnique ou du relief.

Silicone : composition de carbone et de silicium inventée en 1938. Utilisé par les ateliers pour des masques, des prothèses ou des volumes à inclure sur les costumes.

Skaï : marque déposée. Tissu enduit imitant le cuir et ses possibilités d'effets décoratifs et de matiérages (gaufrage, patine, dévoration).

Tarlatane : tissu de coton très apprêté à tissage très large pouvant être durci avec de la colle à peau. Permet de donner des volumes au costume ou de créer des masques.

Tyvek : tissu non-tissé de fibres de polyéthylène à haute densité ressemblant à du papier opaque et résistant à l'eau. Peut être peint, découpé sans s'effilocher et recyclé.

Vinyle (Polychlorure de) : matière appliquée sur une base tissée ou de maille qui forme une pellicule très lisse brillante ou mate. Se retrouve dans les costumes de style gothique ou fétichiste.

et des techniques…

Applications : se pratiquent en cousant manuellement ou à la machine sur des textiles des tissus de nature différente, des découpes de plastique, des paillettes, de la dentelle, reliés par des effets de broderie, des surpiqûres en zigzags pour donner des creux et des reliefs afin de créer un autre tissu. Avec des applications de rubans, cela permet de fabriquer des rayures inédites suivant la technique du pékinage.

Délavage : se pratique sur tous les textiles pour des effets et pour donner la sensation d'usure, en particulier, par l'utilisation de la pierre ponce, de galets, de sable et même du verre pour cisailler, et aujourd'hui d'une manière plus technologique avec des rayons laser.

Dévorage : se pratique sur des tissus en fibre naturelle ou synthétique par l'application d'une pâte « à dévorer » de sels acides sur la surface du tissu, brûlant ainsi l'une des fibres d'une manière libre ou suivant un motif dessiné.

Flocage : dépôt de fibres textiles, appelé « floc », sur un tissu enduit d'adhésif. Les fibres sont projetées uniformément ou localement avec des réserves pour créer un nouveau tissu comme de la fausse fourrure, des velours inédits, des tissus pailletés.

Impression : se pratique sur tous les textiles naturels ou synthétiques suivant des procédés anciens ou très technologiques. Impression luminescente visible à la lumière du jour, impression phosphorescente qui se charge à la lumière pour luire ensuite dans l'obscurité, impression thermochromatique qui change de couleur en fonction de la température, impression à chaud pour transfert de motifs ou de matières, impression numérique avec des machines à jet d'encre qui permet de reproduire des images directement depuis un ordinateur, impression à l'expantex à la texture caoutchouteuse pour réaliser un gaufrage sur un tissu léger.

Matelassage : fait de plusieurs épaisseurs de tissus cousues ensemble, on peut insérer une ouate de coton pour plus d'épaisseur ou des fils épais afin de créer un quadrillé ou un motif en relief (matelassage italien).

Peintures : se pratiquent sur tous les textiles et matériaux du costume. Peinture au pochoir tamponnée à la brosse, au rouleau ou par vaporisation sur un motif dessiné, évidé et placé sur le tissu à plat ou en volume. Peinture par vaporisation, en projection avec un pistolet, permettant d'obtenir des effets de dégradé, d'ombres et de lumières ou de patine, sur des costumes déjà construits.
Peinture à l'éponge imbibée de couleur pour tamponnage sur la matière. Peinture gonflante à effet d'expansion qui se pratique au pinceau sur le dessin d'un pochoir ou par projection ; existe en or et en argent pour produire des simulations de broderies.

Voilement : se pratique pour changer la matière d'un tissu, atténuer une couleur par l'application d'un tulle ou d'une mousseline colorée ou métallisée sur le textile prévu.

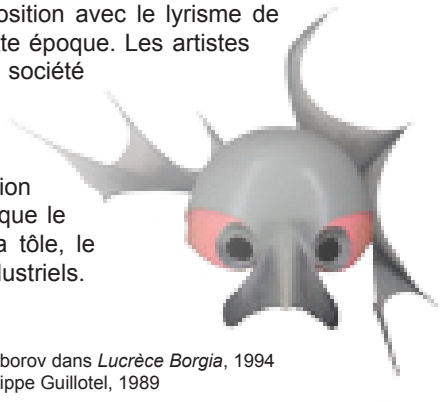
Les courants artistiques et leur influence sur l'utilisation des nouvelles matières

Constructivisme : ce courant artistique russe du début du XXe siècle prône la construction géométrique de l'espace, utilisant surtout des éléments tels que le cercle, le rectangle et la ligne droite. Il s'adapte aussi bien à la sculpture, au design qu'à l'architecture. Il expérimente les possibilités dynamiques du costume en privilégiant le mariage de matériaux tels que le mica, le métal ou la toile cirée avec des matériaux de décor.

Bauhaus : ce courant allemand fondé au début du XXe siècle, embrasse tous les arts visuels – architecture, arts plastiques, design industriel, poésie, théâtre, cinéma, danse, musique – et cherche à les fédérer ou créer un environnement visuel totalement neuf. Dans le domaine du théâtre, l'accent est mis sur la place du corps humain dans le monde moderne, caractérisé par le machinisme et l'importance des matières, verre, métal, bois, carton, fil de fer, papier. Le fondateur, Oskar Schlemmer, aspire à la « dématérialisation des corps » et privilégie les éléments plastiques qui l'emportent sur l'élément corporel. Le corps devient sculpture.

Futurisme : ce mouvement littéraire et artistique italien du début du XXe siècle vante le monde moderne, notamment la civilisation urbaine, les machines et la vitesse, au détriment de la tradition esthétique.
Véritable art de vivre et révolution anthropologique, le futurisme touche la peinture, la sculpture, la littérature, le cinéma, la photographie, le théâtre, la mise en scène, la musique, le bruitisme, l'architecture, la danse, la typographie, les moyens de communication et même la politique, la cuisine et la céramique. Les premiers peintres du mouvement réutilisent la technique divisionniste et le cubisme pour mettre en relation formes, rythmes, couleurs et lumières afin d'énoncer une « sensation dynamique », une concomitance des états d'âmes et des structures multiples du monde visible.

Nouveau réalisme : mouvement des années 60, le nouveau réalisme est souvent présenté comme la version française du pop art américain. Il prône un retour à la réalité, en opposition avec le lyrisme de la peinture abstraite de cette époque. Les artistes utilisent les objets de la société pour en faire des reliques, des symboles puissants de la consommation.
Ils abandonnent l'utilisation des matériaux nobles tels que le bronze et la pierre pour la tôle, le ciment et des matériaux industriels.



Costume d'après Pierre Clayette dans *Coppélia ou la fille aux yeux d'émail*, 1966 / Masque d'après Boris Zaborov dans *Lucrèce Borgia*, 1994
Chaussure du *Constructiviste n°1* pour *Le défilé du Bicentenaire de la Révolution*, d'après Philippe Guillotel, 1989

BIBLIOGRAPHIE

	centre de documentation	boutique
Sectacle, musique, danse		
Toute la musique ?, B. Giner, Autrement, 2002 — jeunesse		x
Le musée de la musique, C. Desnoëttes, RMN, 2006 — dès 3 ans		x
50 instruments insolites, Musée des instruments de musique, Bruxelles, La renaissance du livre, 2010		
Le corps, Collectif, Gallimard Jeunesse, 2008 — 2-5 ans		
Le musée du corps, C. Desnoëttes, RMN, 2006 — dès 3 ans		
Ô théâtre !, G. David, Autrement, 2003 — jeunesse		
On danse ?, N. Collantes, Autrement, 2002 — jeunesse		
Danse contemporaine, mode d'emploi, P. Noisette, Flammarion, 2010		x
Philippe Découflé, R. Boisseau, Textuel, 2003		x
Royal de luxe, Collectif, Actes Sud, 2001		x
Les Insolites, catalogue de l'exposition, Collectif, Gourcuff Gradenigo, 2011	x	x
Textiles, costumes de scènes, costumes, matières		
Costumes, J. Jolivet, Panama, 2007 — jeunesse		
Les mots du costume, C. Guillemard, Belin, 1991 — guide	x	x
La mode, C. Delavaux, Autrement, 2008 — jeunesse		
Guide de l'opéra, Larousse, 2005		x
Sathal créatures, F. Sathal, Images en manœuvre, 2009	x	x
Deuxième peau, ***habiller la danse***, Collectif, Actes Sud, 2005	x	x
La magie du costume, P. Bordet, Actes Sud, 2008	x	x
À poils... ou à plumes ?, S. Frattini, Milan, 2008 — dès 3 ans		
Matières et design, A. Zamboni, La Martinière, 2010		
Arts visuels, architecture, patrimoine		
C'est quoi le patrimoine ?, D. Irvoas-Dantec, Autrement, 2004 — jeunesse		
L'architecture, F. Morel, Autrement, 2004 — jeunesse		
C'est quoi le design ?, C. Fayolle, Autrement, 2002 — jeunesse		
L'art contemporain, V. Bouruet-Aubertot, Autrement, 2005 — jeunesse		
Petit musée, A. Le Saux – G.Solotareff, École des loisirs, 1992 — jeunesse		
La voix des masques, B. Fontanel, Palette, 2004 — jeunesse		
Art bizarre !, B. Fontanel, Palette, 2010 — jeunesse		
Sculptures ou créatures, B. Fontanel, Palette, 2005 — jeunesse		
La vie secrète des monstres, B. Gibert, Palette, 2005 — jeunesse		
Art contemporain, C. Delavaux - C. Demilly, Palette, 2009		
Drôles d'artnimaux, C. Larroche, Palette, 2010 — jeunesse		
De toutes les matières, B. Fontanel Palette, coll. Mon premier musée, 2008 — jeunesse		
Niki de Saint-Phalle, la vie en couleurs – Brueghel, le grand carnaval – Kandinsky, les voies de l'abstraction – Les nouveaux réalistes – Pop art, le choc des images – Vasarely, la sensation pure – Rêves dorés de Gustave Klimt – Yves Klein, à la conquête de l'espace – Fernand Léger, la parade des couleurs… Palette, coll. L'art et la manière — jeunesse		
Fernand Léger, Max Ernst, Paul Klee, Louise Nevelson…, Centre Pompidou, Coll. L'art en jeu — jeunesse		
Le pop art, la Grèce antique, le nouveau réalisme, Bauhaus…, Courtes longues, Coll. Toutes mes histoires de l'art — jeunesse		
Couleurs à sensation, I. Gil, Rouergue, 2010		x
Zarbi, l'encyclopédie des animaux les plus bizarres, C. Zeitoun, Mango, 2005 — jeunesse		
Étranges bizarreries de la nature, B. Fontanel, Palette Nature, 2010		

Albums autour de l'exposition «Les Insolites»

Comment ratatiner les monstres, les sorcières, les loups, les dinosaures, C. Leblanc, R. Garrigue, P'tit Glénat, 2010 — dès 4 ans		
Je ne m'appelle pas Bernard !, C. Cantais, Atelier du Poisson soluble, 2010 — dès 4 ans		
Nuit : un livre lumière (livre animé), A. Roi, Milan, 2010 — dès 3 ans		
Contes insolites et insolents, M. Bloch, A. Grandin, Syros, Coll. paroles de conteurs, 2010 — dès 7 ans		
Tibois fait son musée, A. Kanstad Johnsen, Rue du Monde, Coll. Pas comme les autres, 2010 — dès 5 ans		
La dame à la licorne, J. -B. Baronian, L. Henno, Réunion des Musées Nationaux, 2001		
Jean fil à fil, R. Mello, MeMo, 2009		
Les Chaises, L. -M. Cumont, MeMo, 2009		x
Monsieur cent têtes, G. Herbéra, MeMo, 2010 — dès 8 ans		
Animaux à mimer, S. Tretiakov, A. Rodtchenko, MeMo, 2010		x
Jeu des yeux, H. Tullet, Panama, 2006 — dès 3 ans		
Bestiaire universel du professeur Revillod, S. Murugarren, J. Saez Castan, Autrement jeunesse, 2008		
Un aigle dans le dos, C.Voltz, Rouergue, 2001 — dès 3 ans		x
Ondine, petite fée de l'eau, S. Lindner, C. Unzner, Mineditions, 2008		
Fables de la Fontaine, Collectif, Chêne, 2006		
Orphée et la morsure du serpent, Y. Pommaux, École des loisirs, 2009 — dès 9 ans		
Oedipe : l'enfant trouvé, Y. Pommaux, École des loisirs, 2010 — dès 9 ans		
Ceci ou cela ?, D. Foll, Les Trois Ourses, 2010		
La belle au bois dormant, Grimm, École des loisirs Kimiko, 2009 — dès 3 ans		
Roméo et Juliette, W. Shakespeare, M. Piquemal, N. Novi, Albin Michel, 2006		
Va-t-en grand monstre vert !, E. Emberley, Kaleidoscope, 1996 — dès 3 ans		x

Revue

Fil de l'art mode et textile, Arola Revue Dada n°118		
Design, Arola Revue Dada, n°133		x
Art contemporain, Arola Revue Dada, n°150		x

BD

Batman : l'histoire du chevalier noir, R. Cosentino, P'tit Glénat, 2010 — BD dès 8 ans		
Maus (l'intégrale), Art Spiegelman, Flammarion, 1998 — BD		

Livre CD

Didon et Enée, S. Humann, Actes Sud, 2006 — dès 6 ans		x
Le silence de l'Opéra, P. Créac'h, Sarbacane, 2007 — dès 3 ans		
Mon imagier des instruments, X. Frehring, Galimard jeunesse, 2008 — jeunesse		x
L'alphabet des grands musiciens, Collectif, Gallimard Jeunesse, 2003 — jeunesse		

Détail, Costume d'Arcimboldo, d'après Dominique Louis dans *La Tempête*, 1998

SELECTION DE SITES INTERNET

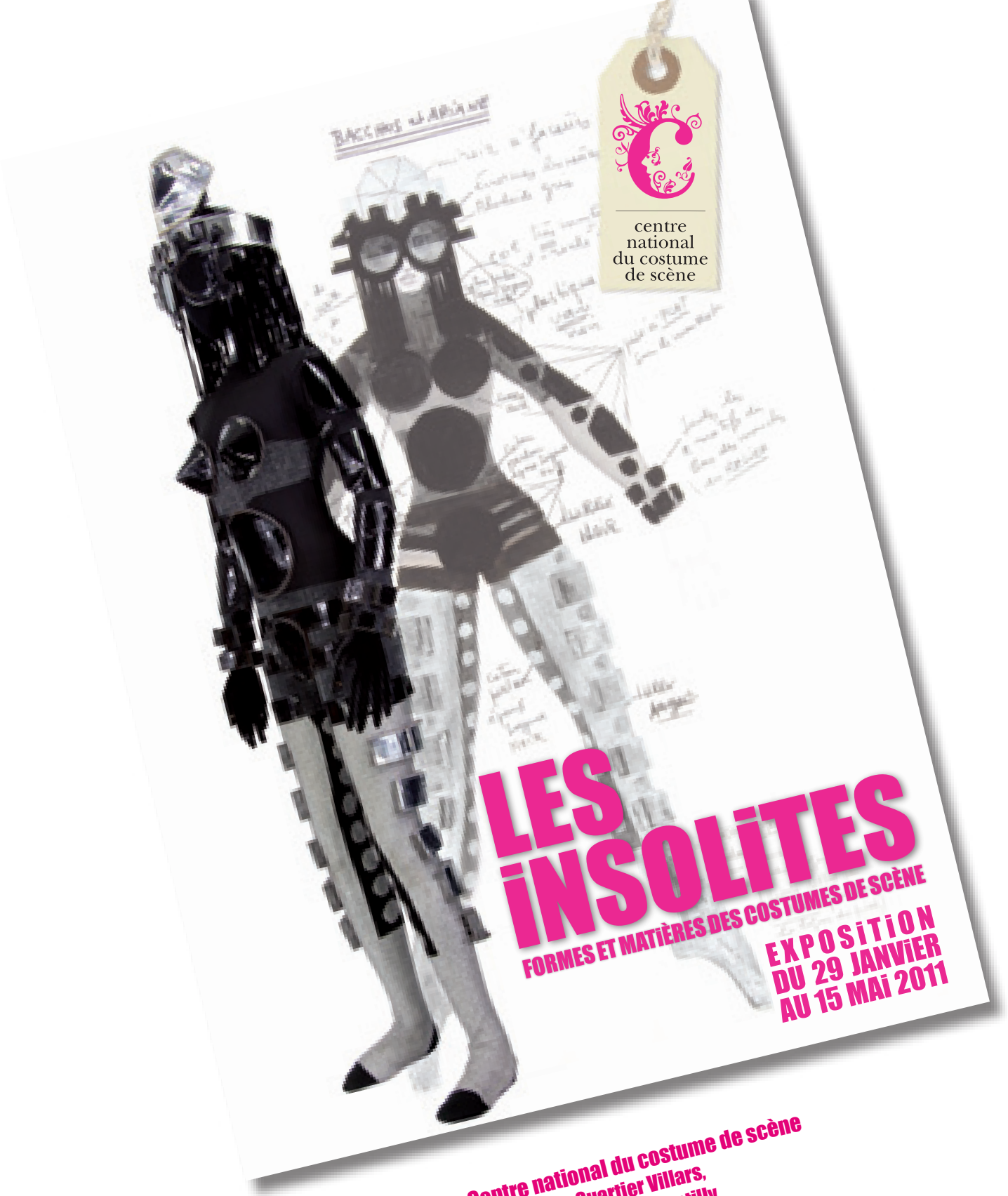
- **www.bnf.fr** : Bibliothèque Nationale de France — Paris (75)
- **www.operadeparis.fr** : Opéra National de Paris — Paris (75)
- **www.galliera.paris.fr** : Musée Galliera, musée de la mode de la ville de Paris — Paris (75)
- **www.lesartsdecoratifs.fr** : Musée des Arts Décoratifs — Paris (75)
- **www.vam.ac.uk** : Victoria et Albert Museum, musée d'art et de design — Londres
- **www.musee-impression.com** : Musée de l'impression sur étoffes — Mulhouse (68)
- **www.musee-des-tissus.com** : Musée des Tissus et Musée des Arts décoratifs. Collections de tissus anciens, textiles, tapis, mobilier — Lyon (69)
- **www.museeduchapeau.com** : Musée du chapeau — Chazelles-sur-Lyon (42)
- **www.centre-illustration.fr** : collection d'œuvres d'illustrateurs contemporains — Moulins (03)
- **www.musee-anne-de-beaujeu.cg03.fr** : Musée d'art et d'archéologie — Moulins (03)
- **www.clermont-ferrand.fr / musee-bargoin-.html** : Musée Bargoin. Collections d'archéologie, de tapis et d'arts textiles — Clermont-Ferrand (63)
- **www.cite-musique.fr** : pôle de référence entièrement dédié à la musique — Paris (75)
- **www.regietheatrale.com** : association de la régie théâtrale fondée en 1911, reconnue publique en 1924, installée depuis 1969 à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Bibliothèque de mise en scène et de documentation théâtrale — Paris (75)
- **www.histoiredesarts.culture.fr** : site annuaire sur l'enseignement de l'histoire des arts — Ministère de la culture et de la Communication
- **www.musicologie.org** : actualité musicale et références musicologiques
- **www.ina.fr** : Institut national de l'audiovisuel — Paris (75)

PROJECTION À L'AUDITORIUM en partenariat avec l'INA

Pour prolonger la visite, un programme de films est projeté en boucle à l'auditorium du CNCS, tous les jours pendant les horaires d'ouverture de l'exposition. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
(Des projections spéciales peuvent être proposées pour les groupes, sur réservation.)

Programme pour «Les Insolites» réalisé à partir d'extraits des documents suivants :

- Derrière les Paravents, *Pour le plaisir, n° 17*, Réalisateur R. Valey, A. Acquart (décorateur), Maria Casarès, INA, ORTF, 1966
- Macbett, de Eugène Ionesco, *Trentième*, Réalisateur : P. Nivollet, Metteur en scène J. Mauclair , Décorateur J. Noël, INA, ORTF, 1972
- Nabucco, *JT Antenne 2 dernière*, Beni Montresor présente son travail sur *Nabucco*, à l'Opéra de Paris, INA, Antenne 2, 1979
- Musique, Salle des fêtes, Bernard Daydé parle de son métier et présente le décor du ballet *Sylvia* de Delibes, INA, Antenne 2, 1979
- L'atelier 256, Magazine de la création, *Complet feston*, Réalisateur : E. Sandrin, INA/Gédéon, France 3, 1994
- Le Bourgeois gentilhomme à Lyon, *JT Rhône Alpes soir*, INA, FR3, 1996
- Décors et mirages, Réalisateur : J. Amat, INA, France 3 / Antegor, 1984
- Le théâtre des Célestins et son nouveau directeur Jean Paul Lucet, *Poursuite*, INA, France, Régions 3 Lyon (FR3LY), 1985
Musique : les Boréades de Rameau à Aix-en-Provence, Ouvert le dimanche, Réalisateur : J. -F. Clair, INA, France Régions 3 Strasbourg, 1982
- Le Palais de Prospéro : à propos de La Tempête, de Shakespeare, *L'été des festivals 86*, Réalisateur : Pierre Desfons, INA, France Régions 3 Marseille, 1986
- Le théâtre de Tadeusz Kantor : 1ère partie Océaniques, Réalisateur : D. Bablet, 11/07/1988 - canal : 3e chaîne, INA/Société d'édition et de programmes de télévision / Centre national de la recherche scientifique/Arcanal, 1988
- L'Enlèvement au sérail, *MIDI 2*, INA, Antenne 2, 1991
- Patrice Cauchetier et le costume, OPERA, n ° 13, Réalisateur : G. Caillat, INA, France Régions 3 Lille / Twincom Productions, 1991
- Cyrano : côté coulisses, *Des racines et des ailes*, Réalisateur : L. Thiriat, INA, France 3 / La Comédie-Française, 2006
- Les Mamelles de Tirésias, *MIDI 2*, INA, TF1, 1981
- La Belle au bois dormant, *JT*, INA, Antenne 2, 1982
- Leonor Fini, Décors et mirages, Réalisateur : J. Amat, INA, Antegor (Ministère de la culture) / France 3, 1984
- Macbeth Comédie-Française, *JT*, INA, TF1, 1985
- Cyrano : côté coulisses, *Des racines et des ailes*, Réalisateur : L. Thiriat, INA, France 3 / La Comédie-Française, 2006
- Les Mamelles de Tirésias, MIDI 2, INA, TF1, 1981
- La Belle au bois dormant, *JT*, INA, Antenne 2,1982
- Opéra de Rameau : Platée, *19/20*, INA, France 3, 1999



Centre national du costume de scène
Quartier Villars,
Route de Montilly
03000 MOULINS
Tel. 04 70 20 76 20
Fax 04 70 34 23 04
info@cncs.fr - pedagogie@cncs.fr -
www.cncs.fr

Ci-contre : Affiche de l'exposition «Les Insolites», création STUDIOTOVAR-ALAIN BATIFOULIER. Photo : Pascal François- Pascaline Noak / Création : CNCS - Léa Schreiner / Impression : Imprimerie G. De Bussac

musée de France